

مؤسسه فرهنگی هنری
دیبگران تهران

به نام خدا

آموزش عکاسی پرتره

مؤلفان:

اردلان ملک زاده

زهرا کریمی

هرگونه چاپ و تکثیر از محتویات این کتاب بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع است. متخلفان به موجب قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

◀ عنوان کتاب: آموزش عکاسی پرتره

◀ مولفان: اردلان ملک زاده-زهره کریمی

◀ ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

◀ ویراستار: پروین عبدی

◀ صفحه آرای: نازنین نصیری

◀ طراح جلد: فرزانه نیکنامی

◀ گرافیکست: امین بشکار

◀ نوبت چاپ: اول

◀ تاریخ نشر: ۱۴۰۳

◀ چاپ و صحافی: ثامن

◀ تیراژ: ۱۰۰ جلد

◀ قیمت: ۱۷۰۰۰۰۰ ریال

◀ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۸-۸۴۳-۶

◀ نشانی واحد فروش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه

◀ تقاطع شهدای ژاندارمری-پلاک ۱۵۸ ساختمان دانشگاه-

◀ طبقه دوم-واحد ۴ تلفن ها: ۶۶۹۶۵۷۴۹-۲۲۰۸۵۱۱۱

◀ فروشگاههای اینترنتی دیباگران تهران :

WWW.MFTBOOK.IR

www.dibagaran-tehran.com

سرشناسه: ملک زاده، اردلان، ۱۳۶۶-
عنوان و نام پدیدآور: آموزش عکاسی پرتره
/مولفان: اردلان ملک زاده، زهره کریمی؛
ویراستار: پروین عبدی.
مشخصات نشر: تهران: دیباگران تهران: ۱۴۰۳
مشخصات ظاهری: ۱۲۰ ص: مصور، جدول
شابک: ۶-۸۴۳-۲۱۸-۶۲۲-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
موضوع: عکاسی تک چهره
موضوع: portrait photography
موضوع: عکاسی تک چهره-روشنایی و نور پردازی
موضوع: portrait photography-lighting
موضوع: عکاسی تک چهره-فن
موضوع: portrait photography-technique
شناسه افزوده: کریمی لاهرودی، زهره، ۱۳۷۳
رده بندی کنگره: ۵۷۵: TR
رده بندی دیویی: ۷۷۸/۹۲
شماره کتابشناسی ملی: ۹۶۴۴۸۰۵

نشانی تلگرام: @mftbook نشانی اینستاگرام دیبا: dibagaran_publishing

هر کتاب دیباگران، یک فرصت جدید علمی و شغلی.

هر گوشی همراه، یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران.

از طریق سایتهای دیباگران، در هر جای ایران به کتابهای ما دسترسی دارید.

فهرست مطالب

۶	 مقدمه ناشر
۸	 مقدمه مؤلف
۹	 مقدمه
۱۱	 تاریخچه عکاسی پرتره
۱۲	 آشنایی با قطع دوربین‌های عکاسی
۱۲	 Large Format
۱۴	 Medium Format
۱۵	 Small Format
۱۸	 لنزها
۲۰	 Prime Lenses
۲۱	 Zoom Lenses
۲۲	 Telephoto Lenses
۲۳	 Fisheye Lens
۲۴	 Macro Lenses
۲۵	 Wide-Angle Lenses
۲۶	 مناسب عکاسی پرتره
۲۷	 تأثیر آن در فوکوس و عمق میدان
۲۹	 Bokeh
۳۱	 انواع پرتره
۳۲	 Fineart Portrait
۳۴	 Abstract Portrait
۳۵	 Conceptual Portrait
۳۶	 Documentary Portrait
۳۸	 Photojournalism Portrait
۴۰	 Street Portrait
۴۱	 Black and White Portrait
۴۲	 Self Portrait
۴۵	 Family Portrait
۴۶	 Child Portrait

۴۸	Sport Portrait	پرتره ورزشی
۴۹	Advertising Portrait	پرتره تبلیغاتی
۵۰	Studio Portrait	پرتره استودیویی
۵۲	Modeling Portrait	پرتره مدلینگ
۵۴	Life Style Portrait	پرتره سبک زندگی
۵۴	Group Portrait	پرتره گروهی
۵۵	Environmental Portrait	پرتره محیطی
۵۶	Wedding Portrait	پرتره عروسی

بخش پنجم زبان بدن ۵۹

۵۹	درک الگوهای زبان بدن
۶۱	رفتار با مدل

بخش ششم تجهیزات نورپردازی ۶۲

۶۲	فلاش ها
۶۲	۱. فلاش استودیویی Strobe Lights
۶۴	۲. فلاش اکسترنال Speedlite Flashes
۶۴	۳. فلاش پرتابل Portable Flashes
۶۵	۴. فلاش رینگ لایت Ring Light Flashes
۶۶	۵. ال ای دی لایت LED Light
۶۷	شکل دهنده ها
۶۷	۱. سافت باکس Soft Box
۶۸	۲. استریپ باکس Strep Box
۶۹	۳. اکتا باکس OctaBox
۷۰	۴. بیوتی دیش Beauty Dish
۷۱	۵. اسنوت یا خرطومی Snoot
۷۲	۶. فلاش چتری Umbrella Flash
۷۲	۷. سرپوش لانه زنبوری Photographic Honeycomb Cap
۷۳	رفلکتور Reflector
۷۴	دیفیوزر Diffuser

بخش هفتم نورپردازی در عکاسی پرتره ۷۶

۷۷	Natural Light	نور طبیعی
۷۸	Golden Time	زمان طلایی
۷۹	Artificial light	نور مصنوعی
۸۰		انواع نورپردازی پرتره

۸۰	 Split Lighting	نورپردازی یک طرفه
۸۳	 Rembrandt Lighting	نورپردازی رامبراند
۸۵	 Loop Lighting	نورپردازی حلقه‌ای
۸۷	 Butterfly Lighting	نورپردازی پروانه‌ای
۸۹	 Flat Lighting	نورپردازی تخت
۹۱	 Colored Gels	نورپردازی با ژل‌های (فیلترهای) رنگی
۹۳	 Badger Lighting (مدل ۲)	نورپردازی تخت (مدل ۲)
۹۵	 Three – Point Lighting	نورپردازی سه نقطه‌ای
۹۶	 Rim Light	نور حاشیه‌ای
۹۷	 High Angle Frontal Lighting	نورپردازی از بالا
۹۷	 Low Angle Frontal Lighting	نورپردازی از پایین

بخش هشتم اندازه نما ۹۹

۱۰۰	 Close Up
۱۰۱	 Medium Close Up
۱۰۲	 Medium Shot
۱۰۲	 (Full Shot) Medium Long Shot
۱۰۳	 Long Shot

بخش نهم زاویه‌های دوربین ۱۰۵

۱۰۶	 Eye level	نمای روبه‌رو
۱۰۷	 Low-angle	زاویه دید از پایین
۱۰۷	 High Angle	زاویه دید از بالا
۱۰۸	 Overhead	نمای از بالای سر

بخش دهم نقاشی و عکاسی ۱۱۰

۱۱۴	 Rule of Thirds Framing	کادربندی یک سوم
۱۱۴		نقاط طلایی
۱۱۶	 Fibonacci Spiral	نقاط طلایی در روش فیبوناچی

بخش یازدهم حقوق مؤلف و حق انتشار ۱۱۸

۱۱۹		حقوق صاحب اثر عکاسی
۱۱۹		مجوزهای مختلف در آثار عکاسی
۱۱۹	 (Public Domain)	مجوز مالکیت عمومی
۱۱۹	 (Copyright Free)	مجوز کپی و استفاده آزاد
۱۲۰	 (Creative Commons)	مجوز کربیتیو کامنز

خط‌مشی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران در عرصه کتاب‌هایی با کیفیت عالی است که بتواند
خواسته‌های به روز جامعه فرهنگی و علمی کشور را تا حد امکان پوشش دهد.
هر کتاب دیباگران تهران، یک فرصت جدید شغلی و علمی

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بی‌کران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش عمومی و فرهنگی این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی و آموزشی گام‌هایی هرچند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده داریم، مؤثر واقع شویم.

گسترده‌گی علوم و سرعت توسعه روزافزون آن، شرایطی را به وجود آورده که هر روز شاهد تحولات اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه، نیاز به منابع مختلف از جمله کتاب را به عنوان قدیمی‌ترین و راحت‌ترین راه دستیابی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی، بیش از پیش برجسته نموده است.

در این راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران با همکاری اساتید، مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران و محققان در زمینه‌های گوناگون و مورد نیاز جامعه تلاش نموده برای رفع کمبودها و نیازهای موجود، منابعی پُر بار، معتبر و با کیفیت مناسب در اختیار علاقمندان قرار دهد.

کتابی که در دست‌دارید تألیف "جناب آقای اردلان ملک زاده-سرکار خانم زهرا کریمی" است که با تلاش همکاران ما در نشر دیباگران تهران منتشر گشته و شایسته است از یکایک این گرامیان تشکر و قدردانی کنیم.

با نظرات خود مشوق و راهنمای ما باشید

با ارائه نظرات و پیشنهادات و خواسته‌های خود، به ما کمک کنید تا بهتر و دقیق‌تر در جهت رفع نیازهای علمی و آموزشی کشورمان قدم برداریم. برای رساندن پیام‌هایتان به ما از رسانه‌های دیباگران تهران شامل سایتهای فروشگاهی و صفحه اینستاگرام و شماره‌های تماس که در صفحه شناسنامه کتاب آمده استفاده نمایید.

مدیر انتشارات

مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
dibagaran@mftplus.com

تقديم به پدر و مادرم ...

مقدمه مؤلف

در تکه‌سنگی فرشته‌ای دیدم، آنقدر سنگ را تراشیدم تا فرشته را رها کردم.

این جمله معروف میکل‌آنژ نقاش و پیکرتراش (مجسمه‌ساز) است که مسیری برای عکاسی پرتره در ذهن ما می‌سازد.

عکاسی پرتره یعنی حس ما نسبت به سوژه و احساسات درونی سوژه. چیزی که به یک عکس پرتره جان می‌دهد، حس درونی کاراکتر است که ما به‌عنوان عکاس، باید آن را پیدا و ثبت کنیم. اگر سوژه ما خوشحال است و در حال خندیدن، باید خنده را در چشمان او احساس کنیم و واقعی باشد؛ یا اگر ناراحت است باید ناراحتی او واقعی باشد تا مخاطب ما بتواند با عکس ارتباط برقرار کند و از تصویر، حس عکس را درک کند.

همچنین اگر کاراکتر ما یک پیرمرد یا پیرزن است، باید سعی کنیم حال‌وهوای قصه زندگی او را در خط و خطوط صورتش ببینیم و به تصویر بکشیم.

چیزی که در عکاسی پرتره مهم است، نگاه به جزئیات سوژه است. اگر خط و چین‌وچروک یا شکستگی در صورت سوژه وجود دارد، باید سعی کنیم آن را نمایان‌تر کنیم تا اینکه بخواهیم آن را با ویرایش حذف کنیم. چراکه آن بخشی از گذشته او بوده است.

پس وظیفه ما به‌عنوان عکاس این است که دست به کار شویم و فرشته‌ای که در سوژه ما وجود دارد را، رها کنیم.

مقدمه

پیدایش عکاسی یک فرایند ناگهانی نبوده است و طی سالیان سال بوده که، انسان با آزمون و خطا توانست ثمره کار خود را در سال ۱۸۲۶ توسط آقای ژوزف نیسه‌فور نیپس فرانسوی ببیند. اولین تصویر دنیا پس از ۸ ساعت نورگیری ثبت شد. آن عکس بسیار کم کیفیت بود ولی به‌عنوان جرقه‌ای پررنگ جهت آغاز فرایند تصویرنگاری، بسیار مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کداک (Kodak) در سال ۱۸۹۲ در روچستر آمریکا توسط جورج ایستمن تأسیس شد و پس از تأسیس این شرکت، تحولی در توسعه عکاسی ایجاد شد. در زمان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) اهمیت دوربین و عکاسی بسیار به چشم آمد و صحنه‌های نابی از لحظات حساس جنگی به ثبت رسید. بعد از جنگ جهانی اول، برقراری آرامش، موجب ساخت دوربین‌های کوچک‌تر و سریع‌تر شد و به علت تعدد تولید دوربین‌ها، امکان دسترسی راحت‌تر به این ابزار برای مردم میسر شد. شاید بیشترین کارایی عکاسی، پس از جنگ جهانی دوم بود (۱۹۴۵-۱۹۳۹). پس از این جنگ خونین بود که انسان‌ها به فکر ثبت تصاویر از محیط اطراف و خانواده خود افتادند.

عکاسی پرتره، یکی از محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین سبک‌های عکاسی مورد علاقه مردم و عکاسان می‌باشد. سبکی چالش برانگیز که برای نشان دادن حالت‌های حقیقی سوژه به کار می‌رود. پرتره همه‌چیز در مورد ثبت یک شخص و هویت او در یک تصویر واحد است. این شاهکار بدون درک اینکه این شخص کیست، غیرممکن خواهد بود.

هدف عکاسی پرتره ثبت هویت، شخصیت و ماهیت یک سوژه با استفاده از تکنیک‌های عکاسی مانند ترکیب‌بندی، نورپردازی و ژست گرفتن است. انواع مختلفی از عکاسی پرتره وجود دارد که به موضوع پرتره و همچنین به سبک آن بستگی دارد. به‌عنوان مثال، برخی از پرتره‌ها برای استفاده و انتشار حرفه‌ای، بیشتر سنتی و رسمی هستند. انواع دیگر پرتره‌ها، غیررسمی‌تر هستند. مانند پرتره‌های سبک زندگی که سوژه‌های زندگی روزمره را به تصویر می‌کشند. بی‌شک میزان خلاقیت عکاس، سطح دانش تخصصی او و تکنیک‌های متکی به دوربین، عوامل مؤثر در خلق یک پرتره خوب به حساب می‌آیند، اما تمرین و ممارست مستمر، نیاز اصلی برای ماندگاری یک پرتره خوب می‌باشد. فرقی ندارد با یک دوربین حرفه‌ای عکاسی کنید یا یک گوشی هوشمند مجهز به دوربین با کیفیت، برای یک پرتره خوب باید به قواعد مسلط باشید تا ضریب آزمون و خطای خود را پایین بیاورید.

